ANIDA

Revista de arte y escuela

Donde todo es posible.
Recursos que piensan de otra manera el uso de las artes escénicas en el aula.



PLANEA

RED DE ARTE Y ESCUELA

JUL. 2025 05

ANIDA. Revista de arte y escuela

nº 5, Donde todo es posible. Recursos que piensan de otra manera el uso de las artes escénicas en el aula.

Julio 2025. ISSN 2792-4122

Dirección editorial

Clara Boj, Universitat Politècnica de València
Eva Morales, Pedagogías Invisibles

Comité editorial

Aida Sánchez de Serdio Martín, Universitat Oberta de Catalunya, España
Ana Maeso Broncano, Universidad de Almería, España
Antonio Collados Alcaide, Universidad de Granada, España
Clara Boj, Universitat Politècnica de València, España
Clara Megías, Universidad Autónoma de Madrid, España
Esther Alba Pagán, Universitat de València, España
Fernando Trujillo Sáez, Universidad de Granada, España
Gema Valencia, Universidad Pablo de Olavide, España
Javier Abad Molina, Centro Universitario La Salle (UAM), España
María Acaso, Universidad Complutense de Madrid, España
Marián Cao, Universidad Complutense de Madrid, España
Neus Lozano-Sanfèlix, Universidad de Zaragoza, España

Coordinación editorial

Mar Dols Merle
Natalia Balseiro, ZEMOS98

Coordinación general

PLANEA. Red de arte y escuela

Editora invitada, responsable de concepto y comisariado de aportes

Lucía Miranda, Cross Border

Diseño, maquetación, diseño de portada y edición digital

No somos nada

Diseño logotipo de PLANEA

Ricardo Barquín Molero

Corrección de estilo

Alberto Haj-Saleh

Traducción

Kim Causier

Edita

PLANEA Red de arte y escuela junto a **PERMEA** (Universitat de València y Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana) y **Universitat Politècnica de València**

Contacto

C/ Museo, nº 2
46003 Valencia
recursos@redplanea.org

Las opiniones y contenidos expresados en los artículos son responsabilidad de sus autoras y no representan necesariamente a la Revista de arte y escuela ANIDA ni a las organizaciones que conforman PLANEA.



Los contenidos de esta publicación se pueden distribuir, copiar y remezclar citando la fuente, sin usos comerciales y manteniendo esta licencia

ANIDA es una publicación digital dirigida a docentes de cualquier área, materia o nivel educativo; estudiantes y docentes de Facultades de Educación, Arquitectura o Bellas Artes, así como a investigadoras en arte y educación cuya práctica esté centrada en la escuela. El monográfico aterriza anualmente una temática que atraviesa la realidad de las escuelas y que se aborda desde diversas prácticas de investigación artística.

ANIDA publica recursos artístico-educativos producidos dentro y fuera del contexto de la educación formal, pero de aplicación directa en ella. La revista tiene por objetivo divulgar metodologías para que docentes y alumnado se apropien de ellas, adaptándolas a su contexto y experimentando conjuntamente. Los recursos y la propia revista se albergan en el Centro de Recursos de PLANEA y en archive.org, una base de datos digital y de acceso libre.

ANIDA se caracteriza por estar a medio camino entre la acción y la academia aunando, de esta manera, práctica e investigación en la producción y la replicabilidad de cada uno de los recursos que propone. La revista utiliza un sistema ciego de revisión por pares, cuyo comité está conformado por profesionales del ámbito educativo.

Revista indexada en las siguientes bases de datos bibliográficos:





Bibliografía de referencia

Boal. A. (Augusto) *Legislative theatre* (1998). Routledge. Pág. 235

Freire P. (Paulo) y Faundez, A. (Antonio) *Por una Pedagogía de la pregunta* (2013). Siglo XXI, Argentina. Pág. 65.

Bogart. A. (Anne) *La preparación del director* (2001). Alba. Pág.165.

hooks, b. (bell) *Enseñar a transgredir* (2021). Capitán Swing Libros. Pág. 43.

Motos, T. (Tomás), Navarro, A. (Antoni), Ferrandis, D. (Domingo) y Stronks, D. (Diann) (2013). *Otros escenarios para el teatro.* Editorial Ñaque. Pág. 33.

Motos, T. (Tomás) *Teatro en la educación* (España, 1970-2018) (2020). Octaedro. Pp. 176-179.

Saldaña, J. (Johnny) *Ethnotheatre. Research from page to stage* (2011). Left Coast Press. Pág. 33.

Turner, V. (Victor) *From ritual to theatre. The human seriousness of play* (1982.) PAJ Publications. Pág. 25.

Lucía Miranda es directora de escena, dramaturga y arteducadora. Fundadora de Cross Border, compañía referente en España en el trabajo de artes escénicas con comunidades.

Ha obtenido entre otros el Premio "El Ojo Crítico" de RNE de Teatro en 2018, la Beca Leonardo BBVA y la Fulbright. Sus espectáculos se han estrenado en el Thalia Theatre de Nueva York, el Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador, Microtheater Miami, el Teatro de La Abadía en Madrid, el Teatre Lliure de Barcelona, o el Centro Dramático Nacional de España, obteniendo los premios ACE y HOLA en Nueva York, o el ONU Woman de América Latina contra la violencia de género.

Como dramaturga ha publicado en Ediciones Antígona Fiesta, Fiesta, Fiesta y Casa y ha coescrito País Clandestino, que ha girado por festivales como FIBA de Argentina, MIT Sao Paulo, Fidae de Uruguay o Almada en Portugal.

Como arteducadora ha coordinado proyectos de Teatro Aplicado en Estados Unidos, América Latina, Europa y África. Desde el 2020 es la coordinadora pedagógica de Nuevos Dramáticos, el proyecto para infancia del CDN, y cofundadora de Yo Cuento, el Laboratorio Teatral del Hospital pediátrico Niño Jesús (Madrid). Tiene un Máster en Teatro y Educación por la New York University y es miembro del Director´s Lab del Lincoln Center de Nueva York.

Los recursos artístico-educativos plantean un enfoque transversal de la educación artística, utilizando la práctica artística como una herramienta para impulsar y fijar aprendizajes y primando el proceso frente al resultado.

Sirven como guía al mismo tiempo que favorecen la autonomía para adaptar la propuesta a cada contexto educativo.

La presentación de cada recurso incluye un resúmen, palabras clave, indicación de las etapas educativas asociadas y un vínculo para descarga del recurso completo.

Además, cuenta con una reflexión de la persona creadora, su biografía y unas 'Claves para el aula' en base a las competencias clave establecidas por el Sistema Educativo Español para favorecer un proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter integral.

Leyenda para Claves en el aula

CCL Competencia en comunicación lingüística

CP Competencia plurilingüe

STEM Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería

CD Competencia digital

CPSAA Competencia personal, social y de aprender a aprender

CC Competencia ciudadana

CE Competencia emprendedora

CCEC Competencia en conciencia y expresión culturales

Recursos





El aula a escena

Teatro aplicado para la prevención y mediación de conflictos en el entorno escolar

Irene Mariné y Ángel Villalón. La Grieta Teatro Social

El entorno escolar es un espacio vulnerable para la infancia y la adolescencia. Este recurso propone el uso del Teatro Foro, técnica del Teatro del Oprimido de Augusto Boal, como herramienta educativa para la prevención y mediación de conflictos en entornos escolares. Dirigido a docentes y facilitadores, busca empoderar al alumnado para analizar, representar y transformar colectivamente situaciones de opresión y violencia que afectan a su comunidad. Mediante el Teatro Foro se ponen en escena conflictos o situaciones donde se muestran a personas oprimidas y opresoras atravesadas por una problemática social y se buscan soluciones para terminar con dichos conflictos de manera colectiva, a través del debate y del juego interpretativo. Mediante esta acción directa en el aula, las personas participantes se convierten en agentes de cambio de su propia realidad.

The classroom on stage

Applied theatre for conflict prevention and mediation in schools

The school environment can be a vulnerable space for children and teenagers. This resource proposes the use of Forum Theatre – an approach developed by Augusto Boal as part of his Theatre of the Oppressed – as an educational tool for preventing and mediating conflicts in schools. Designed for teachers and facilitators, it aims to empower pupils to collectively analyse, represent and transform situations of oppression and violence affecting their communities. Through Forum Theatre, conflicts are staged to reflect real-life situations involving oppressed individuals and oppressors caught in social dilemmas. These scenarios become the basis for collective problem-solving through debate and interpretative play. This form of direct action enables participants to become agents of change in their own realities.

↓ Recibido/Received: 18/03/2025
→ Aceptado/Accepted: 21/04/2025



Documentos

Ed. PR, ESO, BACH, Ciclos formativos y Formación a profesorado

VER RECURSO →

Vídeo resumen del proyecto "Interactuando" →

Vídeo del proceso del proyecto "Interactuando" →



Aplicación del recurso de "El aula a escena" en el proyecto "interACTUANDO" con alumnado de 3º de la ESO en un IES de Orcasitas



Representación de la obra de Teatro Foro "DebÍ AcTUAR MáS VeCES"

#PALABRAS CLAVE/*KEYWORDS*

Teatro foro, Mediación de conflictos, Creación colectiva, Diversidad, Prevención del acoso escolar, Inclusión, Educación transformadora

Forum Theatre, Conflict mediation, Collective creation, Diversity, Bullying prevention, Inclusion, Transformative education

Transformar la sociedad a través del teatro

Mientras aplicamos este recurso, hemos podido observar cómo en las aulas los discursos de odio están a la orden del día, cómo gestos que creíamos que habían sido superados vuelven a resurgir, presentándose como lo subversivo, lo atractivo y lo rebelde. La era en la que vivimos, marcada por la imagen, las inteligencias artificiales y las redes sociales, exige reforzar el pensamiento crítico para saber quién es el emisor de ese contenido, qué se busca con el mensaje que se lanza y para quién va dirigido. El teatro nos permite analizar, reflexionar y accionar; imaginar futuros posibles para construir un mundo más justo, equitativo y, ojalá, donde se elimine cualquier tipo de discriminación. El teatro, por lo tanto, transforma tanto a las personas como a la sociedad. Día a día, vemos cómo el alumnado que pasa por nuestros proyectos se ve atravesado por el poder sanador y transformador de este arte.

Irene Mariné y Ángel Villalón, *creadoras y arte-educadoras del proyecto*



Aplicación del recurso de "El aula a escena" en el proyecto "interACTUANDO" con alumnado de 3º de la ESO en un IES de Orcasitas.

Irene Mariné y **Ángel Villalón** son artistas escénicos y arte-educadoras con más de 15 años de trayectoria conjunta. Graduadas en Interpretación Musical y Gestual respectivamente por la RESAD y con formación en Educación y Teatro Social. Creadoras de obras multidisciplinares como *Dibujando a Lorca,* representada en el Festival Teatralia al Sol.

Forman parte de "La Grieta Teatro Social", compañía teatral que desde 2018 utiliza el teatro como herramienta transformadora. Su objetivo es visibilizar, reflexionar y abordar problemáticas sociales mediante proyectos que involucran diversas disciplinas artísticas. Desarrollan procesos comunitarios con colectivos diversos y formaciones de teatro social. Actualmente coordinan InterACTUANDO, un proyecto de intervención, inclusión y mediación social a través del teatro con adolescentes en un IES del barrio de Orcasitas (Madrid).

Claves para el aula

CCL
→ Se fortalece a través del uso del lenguaje oral para debatir en el foro, formular opiniones, narrar vivencias desde el personaje y crear textos dramatúrgicos. La escucha activa durante los debates y dinámicas grupales refuerza la comprensión y la expresión.

CPSAA
→ Se desarrolla mediante la reflexión emocional, el autoconocimiento y la toma de conciencia de las propias vivencias y emociones. Las dinámicas teatrales y el rol de "espect-actriz/espect-actor" promueven la empatía, la colaboración y el pensamiento crítico.

CCEC
→ Se crean y representan escenas basadas en conflictos reales, explorando lenguajes escénicos diversos (teatro imagen, improvisación, diseño escénico). Se fomenta la expresión artística como vía de transformación social.

CPSAA
→ A través de la metodología vivencial se estimula la curiosidad, la autoevaluación y el aprendizaje autónomo. La participación activa en el proceso fomenta la implicación y el deseo de mejorar el entorno.

CC
→ A través del Teatro Foro, se analizan y representan conflictos relacionados con opresiones sociales, aprendiendo a identificar desigualdades, roles de poder y estructuras de injusticia, lo que fortalece su comprensión del entorno social y político.



Representación de la obra de Teatro Foro "DebÍ AcTUAR MáS VeCES"

MARCO DE REFERENCIA

Boal, A. (2002). *Teatro del oprimido*. Alba Editorial.

Boal, A. (1993). *Juegos para actores y no actores: Teatro del oprimido*. Alba Editorial.

Palacios, R. (2018). *Intervención socioeducativa con adolescentes en conflicto. Educar desde el encuentro*. Narcea Ediciones.

Pallares Elías, M. (2021). *Teatro del Sí: La belleza del trauma como eje de cambio para la transformación de las comunidades a través de sus propias historias*. Orciny Press.

De la Cruz, C. (1998). *Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo*. Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde).

Siguiente recurso →

ANIDA. Revista de arte y escuela

Nº5, Donde todo es posible. Recursos que piensan de otra manera el uso de las artes escénicas en el aula, julio 2025. ISSN 2792-4122

Comité de revisión

Alexandra Pradas, artista. Colectivo Cantón y Prada.

Alicia Gómez Linares, Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi.

Ana Maeso-Broncano, Universidad de Almería.

Ana María Barbero Franco, Universidad Internacional de la Rioja.

Carmen Oviedo, Pedagogías Invisibles.

Cristian Alcaraz, artista.

Cristina Domínguez Dapena, Escuela Superior de Arte Dramático Galego.

Cristina Puchades Adam, Estudio de Danza Xàtiva.

Edi Carrascal Domínguez, actriz y pedagoga teatral. Coordinadora del proyecto Erasmus + KA1, InterculturABLE.

Elena Sanmartín, coordinadora del Máster PERMEA de la Universidad de Valencia.

Eloísa Cantón, artista. Colectivo Cantón y Prada.

Irene Ortega López, Museo Pedagógico de Arte Infantil (MuPAI).

Joan Elies Andrés, CRA Terra de Riuraus.

Joaquim Montañés Blanch, docente en el IES Sos Banyat.

Jodie Dinapoli, historiadora del Arte, investigadora en educación artística y mediación cultural.

Juan Carlos Fernández Izquierdo, docente en el IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles.

Julián Barón, fotógrafo y coordinador de proyectos Horizon, imagenred.org, Contrataller, THE CAGE, Carpetas o Ser libro.

Leire Aranburu Etxegoien, mediadora de la cooperativa Artaziak y Tabacalera.

María Dolores López Martínez, docente en el Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica de la Universidad de Murcia.

María Enfedaque Sancho, departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Zaragoza.

María Vidagán Murgui, facultat de Ciències Humanes i Socials. Universitat Jaume I.

Marta García Navarro, intérprete y creadora de La Lola Boreal. Coreógrafa e intérprete de la compañía Columpiant la Dansa.

Mónica Desirée Sánchez Aranegui, vicerrectorado de Compromiso Social y Sostenibilidad. Universidad Autónoma de Madrid.

Neus Lozano-Sanfèlix, artista, investigadora y docente en la Universidad de Zaragoza.

Pau Monfort, CEIP Cervantes.

Pedro Jiménez, ZEMOS98 y co-coordinador de PLANEA en Andalucía.

Rafa Palomares, profesor de Secundaria y socio fundador de Proyecto Inestable.

Raquel Mora, CEIP Alejandra Soler.

Roberto Pascual, Escuela Superior de Arte Dramático Galego.

Sofía De Juan, Técnico de desarrollo educativo en el Museo Nacional del Prado y Plataforma Indómita.

Teresa de Aramburu, artista y educadora.

Xoán-Xil López, artista Sonoro, investigador y docente de Educación Secundaria.

Carasso Daniel&Nina Fundación afiliada a la Fondation de France | GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació | CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Permea | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | pedagogías invisibles arte + educación | ZEMOS98

redplanea.org/**recursos**